

TFG

CERÁMICA, FORMAS UTILITARIAS RECONVERTIDAS EN ARTE EXPANDIDO MEDIANTE EL UPCYCLING: “DEGUSTACIÓN EMPLATADA”.

**Presentado por Irene Monlleó
Tutor: Ana Tomás Miralles**

**Facultat de Belles Arts de San Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2015-2016**



**UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA**



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

Resumen

En esta memoria expongo mi trabajo final de grado de carácter práctico. El proyecto consiste en la producción de esculturas con los restos de vajillas cotidianas rotas o de desecho. En este caso nos decantaremos por la utilización de platos de cerámica en desuso como material principal de las obras. Por lo tanto investigaremos y desarrollaremos en la memoria los conceptos de construcción y deconstrucción. Como precedente explicaremos el arte japonés llamado Kintsugi, el cual ha sido uno de los principales referentes para el desarrollo de la idea, el pensamiento de este arte y la belleza cautivadora de sus obras.

Esta producción se rige por la idea de dar una segunda vida a productos que se han quedado obsoletos o que ya no ofrecen su función habitual. Revalorizar lo viejo y en desuso con el fin de que obtenga otro valor, otra estructura, otra oportunidad de ser algo bello.

Jugaremos con el azar, con las piezas rotas a modo de puzle o rompecabezas intentado ensamblarlas con un sentido plástico.

Para desarrollar este proyecto ha sido necesario explicar la importancia de la cerámica en nuestras vidas y brevemente la historia de dicho material utilizado en estas esculturas. Investigaremos sobre las tendencias que hablan de reciclar objetos dándole otras utilidades como es el caso del Upcycling. También cabe nombrar el Trencadís, el cual ha sido muy influyente en la obra. Para todo esto ha sido necesaria la continua consulta a la bibliografía para respaldar todos los temas tratados.

Por ultimo cabe decir que la elección del título “Degustación Emplatada” hace referencia a que mis esculturas van apoyadas en formas aplanadas como si fueran servidas en platos para ser degustadas visualmente por el espectador.

Palabras Clave: Cerámica, objetos de desecho, reconstrucción, Upcycling, esculturas, deconstrucción.

Abstract

I expose in this memory my Final degree project with practical nature. The project consists in the formation of new objects or sculptures with the rests of broken silverware or waste, in this case we will focus on obsolete ceramic plates as the main material for our artwork. Therefore, during the project, we will research and develop the concepts of construction and deconstruction. As an introduction we are going to talk about a Japanese art called Kintsugi, which has been one of the main references during the project, the philosophy of this art and the captivating beauty of its artworks.

This Project follows the idea of giving a second life to products that are already obsolete or products that cannot be useful anymore. In order to take something broken or old and make it obtains another value, another structure, another opportunity to be beauty again.

We will play with chance and broken pieces as if it was a puzzle, trying to assemble them giving a new plastic sense.

In order to develop this project, it was necessary to explain the importance of the pottery in our lives, as well as the history of this material. And also it was necessary a research about the tendencies of recycling objects to give them other uses, like the Upcycling. It is also essential to speak about the importance of the Trencadis, which has been a big influence in this artwork. For all this research it has been necessary to check all the bibliography presented in the end of the document, in order to support the treated topics.

Finally, I must say that the given name to my project “Degustación emplataada” is a reference to the way I serve my sculptures on flat surfaces asking the viewers to taste them visually.

Key words: Ceramics, waste objects, reconstruction, Upcycling, sculptures, deconstruction

Agradecimientos

A mis padres, por la infinita paciencia demostrada durante estos 23 años. Por su total dedicación y preocupación en mi educación y formación académica. Porque gracias a los valores que me han inculcados, he ido creciendo y mejorando día a día como persona.

A mi hermano por tantas horas y confianzas compartidas, porque junto a él se ha ido forjando mi forma de ser, mis gustos, mis pasiones. Porque si no fuese por él, hoy en día no estaría haciendo este proyecto, pues él fue el primero en enseñarme el mundo de las artes plásticas.

A mis abuelos por darme todo lo que tienen y demostrarme el valor de la humildad y la generosidad. Porque ellos me han hecho ver que todas las cosas del mundo tiene una parte bonita, solo tienes que saber descubrirla.

Y finalmente a mi Tutora Ana Tomás por su total implicación y dedicación en este proyecto, por su paciencia y comprensión.

Índice

1- Introducción.	...6
1.1 -Objetivos	...9
1.2- Metodología	...11
3- Marco teórico.	
3.1- Historia de la cerámica.	...12
3.1.1- La cerámica de Extremo Oriente.	...14
3.3- La moda del Upcycling, Downcycling y Recycling.	...15
3.3.1- TerraCycle.	...19
3.4- Conceptos de construcción y deconstrucción.	...21
4- Referentes.	
4.1- El trencadis; Antonio Gaudí.	...24
4.2-Tendencia artística Kintsugi.	...25
4.3- Rebecca Chaperon.	...26
4.4- Kurt Pio.	...27
4.5- Jorge Oteiza.	...28
5- Praxis, obra personal: “Degustación emplatada”	...29
6-Conclusión.	...32
7- Bibliografía.	...34
8- Índice de imágenes.	...36

1. Introducción

Este trabajo nace de mi obsesión de reciclar y aprovechar todo lo posible cada material y objeto. Ya que pienso que los objetos no tienen por qué tener un solo uso, es decir, una vez cumplida su función o haber sido usado hasta su fragmentación, no tiene por qué haber finalizado la vida de dicho objeto. Pues siempre puede ser reciclado y aprovechado, solo hay que poner imaginación y creatividad. Todos los objetos están hechos de algún tipo de material que se puede remodelar, ensamblar o unir creando otras formas y volúmenes. Recuerdo que mi abuela siempre decía "todas las cosas de este mundo tienen su parte bonita, y cada uno es el encargado de saber encontrar esa belleza escondida". Por lo tanto, el mero hecho de que este usado y ya no sirva para lo que fue creado, no significa que sea algo inútil o un desecho que ya no sirva para nada, sino que como bien dicen en la cultura kintsugi lo usado puede llegar a ser más bello e importante que algo nuevo, pues estos ya tiene una historia.

Queramos admitirlo o no, la sociedad de hoy en día es una sociedad muy materialista, lo que hace que las personas que vivimos en ella dependamos mucho de las cosas materiales, y esto produce que lleguemos a tener una dependencia o un cierto cariño a ciertos objetos, ya que estos han formado parte de nuestra vida y nos traen recuerdos del pasado. Precisamente por esto es por lo que yo personalmente pienso que son más valiosos los objetos desgastados pero que contienen una historia y un valor sentimental, que los nuevos y perfectos. Con este planteamiento podemos hablar del concepto de upcycling, el cual, está muy a la orden del día en la actualidad.

Además también debemos mencionar que vivimos en una época consumista, donde la sociedad se rige por las tendencias y la moda del mercado. Esto hace que los objetos empiecen a convertirse en materiales de usar y tirar, pues constantemente y en periodos cortos de tiempo sacan novedades más modernas y que se convierten en tendencia, haciendo que lo que tú tienes se vuelva anticuado u obsoleto, por lo tanto ya no es considerado algo útil. Antiguamente se reutilizaban mucho más los objetos, se les sacaba mucho más partido a todos los materiales. Esto hacia que hubieran más trabajos que se dedicaran a arreglar o restaurar los objetos dañados o viejos. Pero se puede decir que hoy en día están en extinción este tipo de trabajos, pues la gente ya no se preocupa en arreglar las cosas, ya que cuesta más que comprarse otro nuevo. De hecho muchas veces no hace falta ni que dicho objeto está dañado o viejo para ser reemplazado. Pero

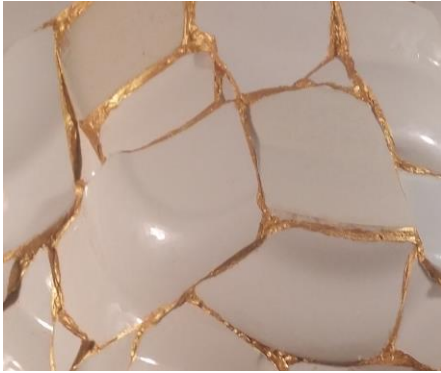


Imagen 1. Detalle de las esculturas de la serie de plata.

Imagen 2. Detalle de las esculturas de la serie de oro.

Imagen 3. Detalle de las esculturas de la serie de cobre.

deberíamos de tener en cuenta que los productos con materiales reciclados necesitan menos energía para ser fabricados y se produce un menor consumo de las materias primas que los productos no reciclados.

Hoy por hoy es prácticamente imposible huir del consumismo, ya que constantemente somos bombardeados con miles de anuncios publicitarios que nos incitan a comparar, pues una de las armas principales del consumismo es la influencia de la publicidad, cuya intención es convencer al espectador, que necesita adquirir el producto que anuncian ya que de este modo podrá ser un poco más feliz. Debido a estas falsas ideas inculcadas por la publicidad es por lo que se crean las adicciones al consumo que cada vez son más frecuentes entre las personas de nuestra sociedad. Estas falsas ideas hacen que la gente cada vez sean más envidiosa, consecuencia de la idea de que somos lo que poseemos.

Todos estos problemas, claramente son preocupaciones de los países subdesarrollados, pues el afán de tener una vida más cómoda es lo que hace que los objetos se conviertan en objetos de un solo uso como ya habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, nos preocupamos demasiado por nuestra comodidad y no nos damos cuenta, o mejor dicho, no nos queremos dar cuenta de que esta excesiva producción conlleva a una mayor explotación de los recursos naturales y la acumulación de residuos y basura aumenta, haciendo que nuestro planeta cada vez esté más lleno de desechos tóxicos, que como consecuencia producen un aumento del deterioro del medioambiente y favorecen la aceleración del cambio climático. De estas comodidades del llamado primer mundo también se resienten las pobres personas del tercer mundo, cuyos problemas son mucho peores que los nuestros, ya que ellos por no tener no pueden ni adquirir las necesidades básicas para vivir. Pero esto no es todo, no solo perjudicamos a gente que no tiene nada que ver con esta sociedad consumista, sino que les estamos dejando a las futuras generaciones un planeta agotado de recursos y contaminado, consecuencia de los caprichos o ambiciones de la sociedad actual.

Por eso en nuestras estructuras usaremos platos que por el hecho de haberse roto o haberse quedado anticuados iban a formar parte de la basura. Por lo tanto el principal material que vamos a utilizar será la cerámica. Definida por la R.A.E como ¹“arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana, de todas clases y calidades”. Este material es uno de los materiales más utilizado a lo largo de la historia. Con la fragmentación de estas cerámicas y su siguiente ensamblaje quiero mostrar que con objetos rotos o excesivamente gastados, fragmentos que

¹ <http://www.rae.es/> (Consultado el 15/02/2016)



Imagen 4. Cartel de la exposición.

podríamos decir que contienen una historia interna y que en estos momentos son considerados obsoletos para su función o pasados de moda, pueden convertirse en formas y volúmenes con una cierta belleza y que brillen con luz propia, de este modo dejar de ser considerados productos desechables.

Cabe decir que el año pasado en la clase de Gráfica experimental que cursé en el Grado de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de Valencia, participé en un proyecto que trabajaba un poco este tema del reciclaje, de dar otra vida a objetos sin uso. El proyecto se llamaba Bosquearte² y como explica Ana Tomás³ en su artículo sobre el proyecto, se estudiaron procesos, matrices y soportes alternativos. Se reciclaron los fotolitos utilizados para crear las matrices convirtiéndolas en obras presentes en la exposición. Creando de este modo un espacio expositivo donde uno de los principales protagonistas fueron las texturas creadas a partir de la experimentación de la gráfica, creadas para transmitir el mensaje de lo importante que son los bosques en nuestras vidas. Este proyecto fue expuesto en Quart de Poblet (Valencia) del 26 de marzo al 22 de abril del 2015 y la exposición fue titulada *AdentrArte en el Bosque Ilustrado*.



Imagen 5. Exposición *AdentrArte en el Bosque Ilustrado*.



Imagen 6. Exposición *AdentrArte en el Bosque Ilustrado*.

Mi intención en este proyecto es hacer formas como de piedras preciosas o formas más geométricas, pero esto no quiere decir que vayan a ser formas perfectas, ya que nos dejaremos guiar un poco por el azar, es decir las piezas no estarán rotas con una forma intencionada, sino que dejaremos que se rompan libremente y luego siguiendo las formas obtenidas iremos ensamblándolas. Por esto hablaremos sobre el concepto de desmaterialización. Como bien dice

² <http://bosquearteweb.esy.es/> (consultado el 22/06/20016)

³ Tomás, A., *BosqueArte: "Un bosque en expansión grafica"*

Consuelo de la Cuadra en el libro *Procedimientos y Materiales en la Obra Escultórica*: ⁴“Ahora los materiales no son utilizados como soporte para la creación, sino que pasan revolucionariamente a ser incluso los generadores de las ideas y promotores de la propia creación.”

En este proyecto quiero trabajar e investigar, sobre el concepto de deconstrucción y construcción, es decir, mediante las piezas de un objeto roto crear formas o volúmenes distintos del que pertenecían en un principio. Me parece muy atractiva la idea de construir objetos o esculturas nuevas con las piezas rotas de otros objetos cotidianos.



Imagen 7. Proceso de pintado de las juntas de las esculturas.

1.1 Objetivos

Teniendo en cuenta los parámetros determinados y los intereses establecidos, este trabajo pretende cumplir los objetivos que describiremos a continuación:

- Aplicar y reseñar los conocimientos aprendidos durante los años de formación en el Grado de Bellas Artes. Más concretamente se pretende presentar de la forma más adecuada, ordenada y clara la realización de un proyecto creativo en las mejores condiciones posibles, siguiendo una organización y sistematización de la información y el contenido,

⁴ Matia, P.; Blanch, E.; De la Cuadra, C.; Arriba, P.; De la Casa, J.; Gutierrez, J.L., Desmaterialización, En: *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*, Madrid, 2009, p. 146.

además de aprender a establecer y relacionar conceptos.

- Dar poder y calidad artística a un producto aparentemente muerto y sin funcionalidad, es decir, se buscará la forma de sacar a relucir su belleza interior.
- Desvincular la función utilitaria que tenía dicho objeto en su principio, trascendiendo las fronteras de su finalidad habitual, dándole otra forma de vida.
- Señalar la importancia de la experimentación con el principal material utilizado, analizando sus propiedades y la forma de ensamblaje más adecuada para conseguir un buen resultado.
- Mencionar el empleo de la técnica del trencadis o también podríamos llamarlo collage, como medio de formación de figuras y formas.
- Profundizar en la idea de reutilización de materiales rotos o inutilizables, en este caso dándole nueva forma y volumen, concienciando a la sociedad que todo es reciclable y reutilizable con un poco de imaginación.
- Analizar los referentes artísticos, de los cuales hemos aprendido importantes conceptos y cuya influencia es esencial en este trabajo, pues cada uno de los referentes tiene un peso muy importante es este proyecto creativo.

En definitiva, se persigue una descontextualización del objeto, mediante la desmaterialización del mismo, y seguidamente la construcción de volúmenes y estructuras distintos, guiados en parte por el azar, y en parte por el ingenio creativo. Porque la desaparición de sus formas convencionales causa que ya no se vea el objeto como era sino como reluce en su nueva utilización. Hay veces que las partes de un objeto que menos importancia crees que tienen son las fundamentales para su funcionamiento como explica el espiritualista chino Lao Tse en su libro *Tao Te Ching*:

⁵“Treinta radios lleva el cubo de una rueda; lo útil para el carro es su nada (su hueco). Con arcilla se fabrican las vasijas; en ellas lo útil es la nada (de su oquedad). Se agujerean puertas y ventanas para hacer la casa, y la nada de ellas es lo más útil para ellas. Así, en lo que tiene ser está el interés. Pero en el no ser está



Imagen 8. Fragmento de escultura de la serie de bronce con luz.

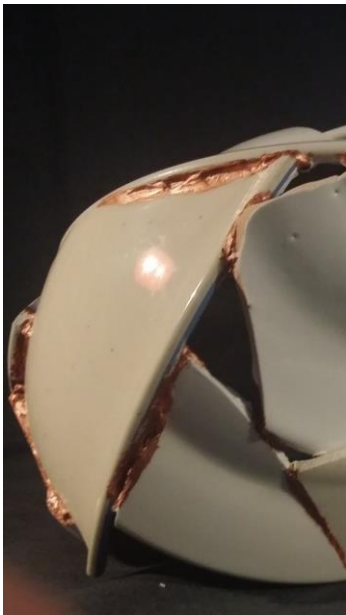


Imagen 9. Fragmento de escultura de la serie de bronce sin luz.

⁵ Tse, L. *Tao te ching*, Editado por Antonov, V., Traducido por Tepliy, A., 2008, p. 8

la utilidad.”

En este trabajo adaptaríamos el vacío a la desvinculación funcional y a la deconstrucción de la materia para conseguir una nueva forma y significado. Ya que se pretende cambiar la concepción que se tiene de unos platos viejos y rotos e intentarlos convertir en esculturas atractivas e interesantes.

1.2 Metodología

Para este proyecto hemos aplicado una metodología tanto práctica como bibliográfica, las cuales se han ido desarrollando prácticamente al mismo tiempo. Hablamos de una metodología basándonos en el punto de vista experimental de análisis de los materiales utilizados y herramientas adecuadas para la realización correcta del proyecto.

En cuanto a lo que respecta a la parte bibliográfica, ha sido necesario una investigación previa al comienzo del proyecto, ya que los referentes encontrados en esa primera búsqueda de información fueron muy influyentes en la parte práctica. A partir de esta leve introspección teórica previa, que tuvo como función una primera toma de contacto con el trabajo, empezamos a desarrollar ambas partes del proyecto paralelamente.

El enfoque de las piezas como ya hemos nombrado en la introducción, parte de la estética artística del kintsugi⁶, donde se les da gran valor a las piezas antiguas. Aunque en el caso de nuestra obra no se pretende reparar sino crear otras formas, esto hace que se acerque a las tendencias del Upcycling. Además de haber tenido una gran influencia del trencadis.

El apoyo bibliográfico empleado en el trabajo se ha basado en la revisión y estudio de diferentes libros y páginas web.



Imagen 10. Proceso de revelado de cianotipias.

⁶ Kintsugi: Consiste en rellenar y arreglar con oro o plata las fracturas de las piezas cerámicas que por un motivo u otro han sufrido algún daño. Esto les proporciona a las piezas un mayor valor y belleza ya que pasan a tener una historia implícita en ellas.

3. Marco Teórico

3.1 Historia Cerámica

Para entender bien la importancia del principal material que vamos a utilizar, debemos retroceder en el tiempo y mencionar un poco la historia y el punto de partida de la cerámica. Aunque debemos mencionar que será imposible dar una descripción totalmente lineal. Por lo tanto solo destacaremos lo más representativo para nuestro proyecto.

Las primeras cerámicas encontradas en algunas excavaciones pertenecen a la etapa primitiva del Neolítico. Está claro que lo que sabemos de esa época tan solo son meras teorías, pero se cree que hace millones de años se empezó a dar uso a la arcilla que obtenían del suelo, la mezclaban con agua, de este modo conseguían un material muy maleable. Con este descubrimiento empezaron a confeccionar herramientas de uso cotidiano como es el caso de vasos o platos. Seguramente secaban estos artilugios de arcilla al sol. Los expertos suponen que por accidente o por curiosidad probaron a poner las piezas en el fuego, cosa que proporciono a dichos elementos la dureza y resistencia propia de la cerámica. Estas piezas eran cerámicas muy rudimentarias ya que no tenían ni esmaltes ni ningún dibujo.

Cabe decir que la evolución de la cerámica fue un proceso muy lento, pues hasta la civilización babilónica apenas se pueden percibir cambios notables en su desarrollo. Esta civilización introduce el vidriado, lo cual le da un mayor brillo y resistencia a las piezas, eliminando la porosidad y la proporcionando una cierta decoración superficial.

En el siglo IV antes de cristo encontramos las cerámicas griegas. Muchos estudios indican que la palabra "cerámica" proviene de esta época, es decir, deriva del griego.

Los griegos le dan diferentes funciones y aspectos a la cerámica, dándole mayor importancia a este material y convirtiéndolo en un arte.

Por un lado podemos destacar los lekitos funerarios de fondo blanco del Ática⁷. Como explican en el Summas Artis IV,⁸ estos lekitos se colocaban principalmente

⁷ Los Lekitos blancos de Atenas eran unos vasos hechos con la misma arcilla rojiza que la mayoría de cacharros áticos, pero la superficie exterior está cubierta de una pasta blanca algo reluciente, dejando así una superficie perfecta para pintar.

⁸ Pijon, J., *Summas Artis: Historia general del arte IV: Arte Griego*, Madrid 1999.



Imagen 11. Cuatro vasijas de cerámica cordada procedentes del Norte de Europa III milenio a.C.



Imagen 12. Lékytosático de fondo blanco (450-440 a.C) atribuido al Pintor de Atenas. Metropolitan Museum.

en las tumbas junto con otros elementos como vino, caldos o perfumes, ya que ellos creían que estos elementos podían complacer al difunto. En estas cerámicas funerarias se solían representar: despedidas de difuntos, apariciones visibles o invisibles, los mismos muertos al lado de su sepulcro, ofrendas a las tumbas de dichos difuntos, etc. Los dibujos se obtenían rayando con una punta de acero sobre la superficie del vaso. Normalmente no solían ir firmados y carecían de inscripciones.

Los griegos invocaban a los dioses cada vez que ponían sus piezas a cocer, para que las protegieran de los genios maléficos del fuego, pero ellos no eran los únicos que tenían un ritual para cocer las piezas y éstas saliesen bien, ya que los romanos solo encendían los hornos los días que la luna estaba en cuarto menguante, pues creían que esos días sus obras estaban a salvo.



Imagen 13. Vaso de vino Griego, decorado con temas dionisiacos, data del siglo VI a.C.

Hace dos mil años, en Italia los etruscos estaban muy avanzados con este arte. Por lo tanto junto con la cerámica griega tuvieron una gran influencia sobre las obras cerámicas de los romanos.

En esta breve recopilación no debemos olvidar la gran importancia que tuvieron los musulmanes sobre la alfarería, puesto que la enriquecieron cromáticamente e introdujeron técnicas y dibujos nuevos. Pero debemos mencionar que tuvieron una gran influencia de los pueblos de extremos oriente, pues estos cultivaron este arte durante muchos años y son unos grandes artesanos de la cerámica, pero esto lo desarrollaremos en el siguiente apartado.

Una vez descubierto el procedimiento para realizar el vidriado plumbífero⁹, se empezó la fabricación de vajillas, tiestos y azulejos.

3.2 Cerámica en el Extremo Oriente.

Como hemos mencionado anteriormente, en Extremo Oriente se trabajaba el arte de la cerámica mucho antes que en Occidente, esto hace que desarrollaran más pronto las habilidades técnicas, por lo tanto contienen una producción mucho más distinguida. Además tienen otra forma de concebir el arte cerámico, puesto que son mucho más contemplativos y no se centran en lo físico como los antiguos griegos, sino que se inspiran en lo espiritual. Pero ellos no hacían las piezas cerámicas con un fin utilitario, sino que las creaban por el simple disfrute de contemplar sus bellas formas. Además debemos mencionar que en Extremo Oriente fue donde nació la porcelana¹⁰.

En cuanto a la decoración de las piezas de esta cultura, puede parecer que ha sido realizada de un modo arbitrario. Pero la verdad es que cada dibujo y la forma en que está hecho tiene un significado diferente. Aunque si lo pensamos bien, esto no es raro en una cultura donde su lenguaje escrito ha sido creado a partir de símbolos pictóricos.

La cerámica de esta cultura pasó por muchas épocas distintas y por diversas dinastías. Una de las dinastías más destacables, debido a la belleza de sus piezas cerámicas, fue la llamada dinastía Sung. En la enciclopedia Summas Artis, Historia general del arte XX, Arte de la China empieza hablando de estas cerámicas del siguiente modo:

¹¹"Todos los especialistas reconocen que el arte cerámico alcanzó en la época Sung una perfección y una belleza nunca superada"

Y más adelante vuelve a engrandecer con bellas palabras estas obras artísticas diciendo:

¹²"La elegancia y el equilibrio de las porcelanas Sung no han sido alcanzadas



Imagen 14. Jarrón dinastía Sung

Imagen 15. Plato dinastía Sung.

⁹ Plumbífero: Se trata de un barniz con el que se bañan las piezas en crudo antes de su cocción. Produce un vidriado brillante y transparente que permite conservar los colores originales.

¹⁰ Porcelana: Materia que cuece a 1250°C y que esta compuesta

¹¹ Rivière, J.R., *SUMMAS ARTIS; Historia General del Arte XX, Arte de la China*, Madrid, 1996 p.321.

¹² Ibid, p. 322.

jamás"



Imagen 16. Museo de los Guerreros de Terracota ya caballeros de Qin Shi Huang.

Después de estas citaciones entendemos que se trata de un arte muy bello, unas piezas cerámicas que pese a la inestabilidad y las turbulencias de aquellos tiempos, representaban el equilibrio, pues eran obras muy pacíficas. Durante esta dinastía hubo una gran producción de obras artísticas.

Se puede decir que la importancia de estas obras recae en la forma muy complejas, cuya belleza brilla por sí misma, de este modo le quitaron importancia a lo decorado. Así acentúan la pureza y la esencia del material con el que ha sido creada la pieza. También se suelen caracterizar por unos contornos más suaves, pues suelen estar muy trabajadas, y por tener cuellos estrechos.

Dentro de este apartado también debemos destacar que en Oriente se encuentra la serie de esculturas cerámicas más grande del mundo. Se trata de los guerreros Sian o más conocidos como Los Guerreros de Terracota, datados por el 200 a.C. Creadas bajo el mandato de Quin Shi Huang, primer emperador de China. Se estima que hay más de 8.000, de los cuales a día de hoy ya han salido a la luz 7.000 de ellos.



Imagen 17. Panorámica de los Guerreros de Terracota.

La escultura cerámica aparece por la inquietud expresiva propia de los escultores, que empiezan a tener los artistas cerámicos. Pretenden superar los límites cerámicos, creando formas y volúmenes más habituales en las esculturas que hasta entonces eran de piedra.

3.3 El Concepto de Upcycling, Downcycling y Recycling.

En este apartado primero de todo volveremos a hacer mención a la exposición nombrada en la introducción. Pues aparte de trabajar con la temática de Bosquearte y reciclar los fotolitos y estampar sobre cartones reciclados, también

formaba parte de esta exposición otro proyecto que contenía la misma temática de relacionarse con la naturaleza, el cual se llama Green-Trees¹³. Consistía en la utilización de técnicas de estampación múltiple o técnicas mixtas de intervención gráfica sobre prendas de ropa de tipo civil o militar, cedidas por una empresa Londinense dedicada a darles otro uso para su consumo. Se trata de extender la vida de una prenda de ropa y extraer todo su potencial. Rompiendo con la necesidad de responder a las tendencias y ensalzando el valor de diseñar tus propias prendas dándoles un valor emocional y único.



Imagen 18. Capa militar, reconvertible en tienda de campaña, intervenida con técnicas de expansión múltiple. Exposición *AdentrArte en el Bosque Ilustrado*. 2015

El concepto Upcycling aunque aparentemente parezca nuevo, ya lleva unos cuantos años en funcionamiento. El proceso que utiliza es el de transformar materiales que están en malas condiciones o simplemente es inactual, cuya función utilitaria ya ha terminado y que podríamos considerar que ya han pasado a formar parte de los escombros, en materiales nuevos, proporcionándoles de este modo una nueva vida y utilidad completamente distinta para la que fueron creados, incluso pueden llegar a convertirse en productos de una mejor calidad y valor. Esto hace que los propietarios de dicho producto consigan nuevos objetos vendibles y bien considerados, aportándoles nuevos beneficios económicos.

El principal objetivo que se pretende cumplir con esto, es sacar el mayor partido a todo tipo de materiales y no convertir en basura aquellos materiales que aún pueden ser útiles en otras funciones. Debido a este planteamiento es por lo

¹³ Tomas, A., Workshop: Reworks-Upcycling and Exhibition: Green-Trees. Valencia ,2015.



Imagen 19. Libro *Cradle to Cradle: Remaking the way we make things*.

Imagen 20. Lámpara y cortina hecha de botellas.

que se dice que el Upcycling es un pensamiento que cumple dos de las famosas llamadas “tres erres del ecologismo”¹⁴, ya que provoca la reducción del consumo de nuevos materiales vírgenes y se reutilizan los objetos, proporcionándoles una nueva vida distinta y en ocasiones mucho mejor que la original para la que fueron creados.

Este concepto apareció por primera vez en el libro *Cradle to cradle: Remaking the way we make things* escrito por el diseñador estadounidense Michael Braungart y el químico alemán William McDonough. En este libro se cuestiona la forma en que se hacen las cosas en el mundo industrial y muchos lectores opinan que este libro es el principio de la nueva revolución industrial. Los autores dejan muy claro que el proceso de reciclaje actual solo sirve para relentizar el ciclo destructivo de los materiales, por lo tanto se puede decir que se trata de un “infra-reciclaje”. Esto hace que vivamos en un mundo de desechos, polución y lleno de limitaciones. Por lo tanto proponen lo siguiente:

¹⁵“We would like to suggest a new design assignment. Instead of fine-tuning the existing destructive framework, why don’t people and industries set out to create the following:

- Building that, like trees, produce more energy than they consume and purify their own waste water.
- Factories that produce effluents that are drinking water
- Products that, when their useful life is over, do not become useless

¹⁴ Las tres erres del ecologismo son: reducir, reutilizar, y reciclar.

¹⁵ Braungart, M. y McDonough, W. *Cradle to cradle: remaking the way we make things*. p.90-91 (De la Cuna a la Cuna: rediseñando la forma de hacer las cosas)

(Nos gustaría sugerir una nueva tarea de diseño. En lugar de remendar los mecanismos destructivos ya existentes, por qué ponen su empeño las personas e industrias en crear cosas como:

- Edificios que, como los árboles, produzcan más energía de la que consumen y purifiquen su propia agua consumida.
- Fábricas que producen afluentes de agua potable.
- Productos que, una vez acabada su vida útil, no se convierten en desperdicios inútiles sino que se echan sobre la tierra para su descomposición y pasan a ser nutrientes para plantas y animales; o, de no ser así, pueden volver a pasar por procesos industriales como suplemento de materias primas para productos nuevos.
- Billones, incluso trillones, de dólares ahorrados en materiales acumulados y beneficios naturales que se generarían cada año.
- Transporte que mejore la calidad de vida mientras presta productos y servicios.
- Un mundo de abundancia, en lugar de uno de límites, contaminación y desperdicios.)



Imagen 21. Sombrero y vestido hecho con neumáticos por Michel Che Monsieur.

Imagen 22. *La Rueda de Bicicleta*, Ready-Make de Marcel Duchamp.

waste but can be tossed onto the ground to decompose and become food for plants and animals and nutrients for soil; or, alternately, that can return to industrial eyes to supply high-quality raw materials for new products.

- Billions, even trillions, of dollars' worth of materials accrued for human and natural purposes each year.
- Transportation that improves the quality of life while delivering goods and services.
- A world of abundance, not one of limits, pollution, and waste."

Pero dicho concepto no es el único término actual que ha nacido en torno a este nuevo modo de reciclaje de materiales y que está muy presente en nuestra sociedad.

Además del Upcycling que ya hemos definido anteriormente, existe el concepto de Downcycling, que se trata de convertir productos que se han convertido en escombros en nuevos materiales pero de menor calidad a la que tenían en un principio, es decir, no se vuelve a utilizar el material en el mismo estado sino que se manipula pasándolo al estado más vulnerable de dicho material. Por ejemplo un tablón de madera no se corta y se convierte en una estantería, pues eso sería Upcycling, sino que se machaca pasándolo al estado de serrín, que se puede decir que es el estado más vulnerable de la madera. Otro ejemplo sería los vestidos o bolsos confeccionados con neumáticos por el artesano Michel Che Monsieur¹⁶.

Se podría decir que el arte del Ready Make forma parte de los primeros indicios de Upcycling, ya que se trata de ensamblar objetos descontextualizándolos de su función utilitaria habitual y convirtiéndolos en una obra de arte en toda regla.

Por otro lado tenemos el Recycling, el cual consiste en la obtención de materiales primarios a partir de la transformación de objetos en desuso o desecho, por lo tanto el procedimiento empleado en este concepto trata de transformar el producto en la materia prima con el que estaba hecho y así poder hacer un nuevo producto. Esta es una de las formas más útiles y eficaces de deshacerse de los desechos y además reduce el abuso del uso de los recursos naturales. Como

¹⁶ <http://www.marrakech-riad.co.uk/2014/09/chez-monsieur-michelin-the-home-of-recycled-fashion-in-marrakech/> (Consultado el 19/08/2016)

ejemplo podríamos hablar del papel reciclado, pues tras pasar unos cuantos procesos papeles por ejemplo de periódico que ya habían sido impresos vuelven a ser blancos y preparados para volverse a usar.

Claramente el concepto que más está al alcance de los ciudadanos es el que desarrollamos en este proyecto. Esta accesibilidad es lo que ha condicionado a que numerosos diseñadores y artistas lo hayan incluido en su repertorio. En pocos años ya se ha convertido en un fenómeno conocido por mucha gente y cuya influencia ha determinado el nacimiento de algunas páginas web que tiene como finalidad rendirle un pulso a la percepción que tenía la sociedad sobre los objetos de un solo uso. Convirtiendo el término “Do-it-yourself” en tendencia, se dedican a poner consejos y propuestas nuevas para que este concepto se lleve a cabo con éxito. Dichas páginas tienen como función ser una fuente de inspiración para la sociedad. Algunas de estas páginas son ReWorks.U.K, Crafting a Green worl, Craftstylish, Instructible o Green Upgrader.

3.3.1 TerraCycle

La empresa pionera en este concepto ha sido TerraCycle¹⁷. Esta empresa fue fundada por Tom Szaky en Estados Unidos en el 2001. El principal objetivo del fundador era eliminar la idea de basura o desperdicio. Empezó como empresa de fertilizantes, en la que se usaban las botellas de plástico reutilizadas del post consumo como recipiente. Poco a poco fue experimentando grandes cambios y fue expandiéndose internacionalmente. Hoy en día está activa en más de 20 países, por lo tanto se ha convertido en la empresa líder a nivel mundial con un planteamiento innovador cuya misión es reutilizar aquellos desechos considerados difíciles de reciclar. En su web oficial explican que la principal idea de este tipo de reciclaje es romper con el sistema lineal, pasando de este modo a un sistema circular, esto permite que el objeto considerado de desecho continúe en la cadena de la economía.

Esta empresa ofrece a sus clientes una serie de programas gratuitos, cuya financiación en gran parte de estos proyectos procede de marcas y fabricantes que están concienciadas con la preservación del medio ambiente. En estos programas gratuitos incitan a la gente a reciclar en sus casas y facilitan etiquetas para poder mandar sus residuos a la empresa de forma completamente gratuita, para que esta los pueda reciclar o suprareciclar¹⁸. También tiene programas enfocados a los

¹⁷ www.terracycle.es/ (Consultado el 6/5/2016)

¹⁸ Suprareciclar: Se trata del proceso de transformación de un objeto viejo o roto en otro de igual o mayor valor desvinculándolo de su función original para hacer otra.

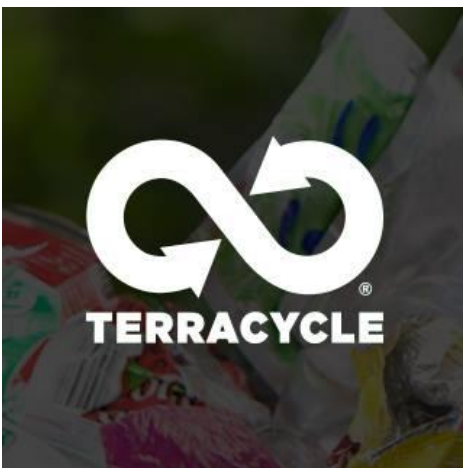


Imagen 23. Logo de la empresa TerraCycle.



Imagen 24. Mochila con envases reciclados de Honest Kids.

Imagen 25. Posa vasos hecho de placas de circuitos reutilizados.

Imagen 26. Panel de corchos hechos con corchos de vino suprareciclados.

municipios para reciclar residuos que habitualmente pensamos que no pueden ser reciclados, como es el caso de las colillas. Como bien explican en el artículo Terracycle inc: Cigarette but Recycling¹⁹ estas colillas pasan por muchos procesos de esterilización, moldeado y fusión de todas sus partes, para finalmente ser reutilizada fabricando productos como rieles de ferrocarril, tarimas de embarque, madera plástica y ceniceros. Además que muchos de estos programas plantean iniciativas de recaudación económicas para ayudar a ONGs y colegios municipales.

El arte del Upcycling es una de las posibilidades que la empresa ofrece a las marcas que colaboran en sus proyectos. Sin embargo cabe decir que el proceso de Upcycling es manual, artesanal, por lo que sólo se pueden fabricar cantidades limitadas que suelen dar respuesta a una necesidad promocional de la marca. Aunque la empresa deja claro que por una cuestión de salubridad no puede upcyclar los materiales provenientes de post consumo. Para obtener productos upcyclados, piden a las plantas de producción de la marca aquellos residuos o envoltorios que sean defectuosos, tarados, mal impresos, o que por cualquier otra razón son descartados en la fábrica y que de otra forma acabarían en el vertedero, sin ni siquiera llegar al consumidor para no tener ese problema de salubridad.

Trabajan normalmente con materiales plástico flexible, maleable para que puedan ser trabajados con facilidad. Normalmente suelen fabricar con estos materiales objetos como bolsos, mochilas, zapatos...

TerraCycle llegaba a España aproximadamente hace cinco años. El subtítulo del artículo escrito por Elena Sevilla en el periódico El país anuncia la llegada de esta empresa diciendo:

²⁰“Una empresa estadounidense revoluciona el reciclaje facilitando la participación del usuario en la transformación y reutilización de los objetos. Ahora llega a España y busca miembros para sus brigadas.”

El primer programa que llevo a cabo dicha empresa en nuestro país se trató de la recolección y reciclaje de instrumentos de escritura, y fue impulsado por la marca Bic. Este proyecto fue todo un éxito en la sociedad Española y hoy en día aún sigue activo. Actualmente ya existen más de 700 equipos de recogida repartidos a lo largo de todo nuestro país entre los cuales figuran escuelas, universidades y asociaciones. Unos 150 de estos están abiertos al público de forma totalmente gratuita, por lo tanto cualquiera puede participar aportando sus

¹⁹ <http://clean50.com/project/terracycle-inc-cigarette-butt-recycling/> (Consultado el 26/08/16)

²⁰ Sevillano, E., *Bienvenido al “Upcycling”*. En: *El país*. 2011.

bolígrafos que trasforman en: botes...



Imagen 27. Proyecto Bic asociación Española terraCycle.

A día de hoy con el proyecto Bic en España ya se han recaudado unos 40.987,21€ y se ha reciclado 2.183.068K de basura.

El proceso que se lleva a cabo es el siguiente, una vez acumulada una cierta cantidad de bolígrafos, una empresa de paquetería se encarga de recoger las cajas en cada punto y enviarlas a las instalaciones de Terracycle. Allí se guardan en almacenes donde los limpian y reciclan. Estos bolígrafos terminan transformados en productos de uso cotidiano, como es el caso de sillas o bancos para el parque. Los equipos reciben puntos por los residuos aportados, que son canjeables por donaciones a la escuela u ONG que ellos decidan, así gana todos y están más motivados en su recolección.



Imagen 28. Utensilios de escritura que se pueden reciclar y los que no.

3.4 Conceptos de construcción y deconstrucción. (La importancia del Vacío)

En este proyecto se habla mucho de construcción y deconstrucción, de cómo deconstruyendo la forma habitual de un objeto podemos realizar y crear nuevas formas que no tienen nada que ver a las originales.

En este trabajo para construir primero debemos deconstruir. Además en algunas de las piezas se acentúa y se le da importancia a la presencia de zonas vacías, son partes no materiales pero por ello no menos importantes en la obra. Estos vacíos nos dejan ver la esencia que sale del interior de las piezas. Se quiere transmitir que materiales en desuso que han sido destruidos y remodelados, pueden tener belleza exterior e interior que no solemos imaginar.

Como bien dice Consuelo de la Cueva en el apartado Desmaterialización del libro *Porcedimientos y materiales en la obra escultórica*

²¹“El horror vacui caracterizó una época. La nuestra, por defensa, es justamente la contraria.”

²²“El vacío fue considerado en la Edad Media una carencia, y por lo tanto no atribuible a la creación perfecta de Dios. Realmente, la reducción de vacío al no ser, ocasiona un grave absurdo de que el no ser, sea”

Ella atribuye el fenómeno de la desmaterialización a dos corrientes, por un lado un de carácter filosófico conceptual, es decir, un aspecto espiritual en el que el concepto de vacío se entiende como la presencia a través de la ausencia. Por otro lado la aparición de la materialidad no física, una nueva manera de estar presente, esto se debe al avance y desarrollo de la tecnociencia de nuestros días.

El concepto de valorar el vacío de una obra con la misma importancia que una parte material, fue revolucionario y paradójico, igual como el 0 en las matemáticas, que introdujo la ausencia como valor, creando de este modo la forma de contar lo incontable.

Pero no solo en el arte y las matemáticas se especula sobre conceptos que consideran el vacío como algo importante, sino que mucho antes la física ya empezó a investigar sobre esto, pues las teorías de Newton en el siglo XVII que consideraba que gran parte del mundo era vacío. Y posteriormente la teoría del comportamiento dual de la onda/partícula de Einstein. Todo esto influyo en la idea de la importancia de la presencia del vacío y la interacción entre este y lo material.

Esta paradoja también se puede decir que está presente en el ámbito religioso, pues se dice que Dios lleva a los fieles del vacío, la nada o el abismo hacia la plenitud. Sin embargo en el libro de Oriente, *Tao Te Ching*, que hemos mencionado en la introducción, se remarca la importancia que tiene el vacío en el mundo considerándolo eficaz.

La desmaterialización se atribuye sobre todo a la aparición de las nuevas tecnologías. Como explica Gustavo Gomez²³ en un artículo de reflexión, el pensamiento deconstructivo se atribuye a la actualidad debido a la constante intervención de la tecnología, esto hace que la obra no sea nada físico pero en

²¹ Matia, P.; Blanch, E.; De la Cuadra, C.; Arriba, P.; De la Casa, J.; Gutierrez, J.L., Desmaterialización, En: *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*, Madrid, 2009, p. 133.

²² Ibíd., p.142.

²³ Gomez, G., *Topología y Deconstrucción en el arte: Reconfiguraciones del espacio del museo*. Calle 14.



Imagen 29. *La fuente* de Marcel Duchamp. 1917.

Imagen 30. *Red Slate Line*, Richard Long. 1986.

cambio se convierte en una obra totalmente comprometida con el espacio en el que se expone al público y en el cual va a ser experimentado por los espectadores. El autor lo ejemplifica con la obra *“La Voz. Resonancia de la prisión”* de la artista Clemencia Echevarria, expuesta en el 2005 en el Museo Nacional de Colombia, y trata sobre una recopilación de grabaciones de voz de colombianos de diversas cárceles inglesas, alternándose con algunas de mujeres encarceladas en la prisión de Buen Pastor de Bogotá. Estas grabaciones junto con algunos sonidos recurrentes del mismo espacio, eran activadas por el paso de los espectadores.

Todo esto de la desmaterialización, de la importancia del vacío en las obras de arte se puede situar aproximadamente en la aparición del arte conceptual, pues intenta romper con las ideas antiguas de arte. Lucy Lippard decía en su libro *Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*:

²⁴ “Para mí, el arte conceptual significa una obra en la que la idea tiene suma importante y la forma material es secundaria, de poca entidad, efímera, barata, sin pretensión y/o desmaterialización.”

Entonces el reconocimiento de la importancia del vacío en las obras empieza a cambiar la concepción del arte, empieza la pérdida del pedestal y se empieza a utilizar el espacio como parte de la obra, como hace Richard Long en sus exposiciones. Aunque uno de los grandes artistas que trabaja todo esto, utilizando objetos encontrados es el gran Marcel Duchamp.

Podemos decir que este proyecto también parte de objetos encontrados y que al igual que en las obras de Duchamp los materiales fueron los generadores de la idea y promotores de las propias formas y volúmenes, ya que nos dejamos guiar por la forma que adquiere el material al romperse.

Las figuras que se consiguen no fueron premeditadas anteriormente sino que se crean por el camino del azar. Los vacíos que quedan entre una pieza u otra son los que posteriormente dejarán salir la luz y la esencia de la obra.

La ubicación de las piezas que incluyen el entorno de la habitación pretenden crear un ambiente más natural y acogedor. Son piezas sin afán de ser un monumento en medio de una sala esperando a ser contempladas a su alrededor. Con la pérdida del pedestal se pretende acercar la obra al espectador.

²⁴ Lippard, L., *Seis Años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Traducido por Rodríguez, M. L., 2004, p. 12

4. Referentes

4.1 El Trencadís; Antonio Gaudí.



Imagen 31. Casa Batlló, Antonio Gaudí.

El nombre de trencadís es considerado como la nueva tipología de los antiguos mosaicos decorativos que podemos encontrar en las antigüedades de algunos lugares como Turquía, Grecia y Roma. Además debemos nombrar la importancia que tuvieron los diseños de los pueblos islámicos, pues debido a sus creencias religiosas no pueden representar formas humanas o animales, por lo tanto sus decoraciones se centran en el uso de formas geométricas. Formas que seguramente fueron observadas por Gaudí en los palacios de la Alhambra y le sirvieron de gran inspiración para esta nueva técnica contemporánea. Pues Antonio Gaudí se puede decir que es el propulsor y el principal creador de esta nueva tendencia arquitectónica.

En el Catalogo de La cerámica en l'obra de Gaudí atribuyen la aparición de esta técnica a lo siguiente: ²⁵“Uns pobles envaeixen els altres, que al seu torn són envaïts culturalment pels primers. Aquesta interrelació i les seves modificacions són possiblement l'origen d'aquesta técnica, el trencadís.”



Imagen 32. Dragon del Parque Güell, Barcelona.

El trencadís se trata de una técnica cerámica que consiste en el recubrimiento de superficies habitualmente arquitectónicas con trozos de cerámica quebrada, es decir, se trata de hacer una especie de mosaico con fragmentos irregulares de cerámica, ensamblándolos entre ellos como piezas de puzle, pues esto permite una mejor adaptación de las piezas en superficies curvas. Muchas de estas teselas se obtienen de forma gratuita, pues suelen ser materiales de desecho o

²⁵ Departamento de Cultura i Servei de Publicacions. *La cerámica en L'obra de Gaudí*. [Catalogo] Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. 2002. p.19



Imagen 33. Sala de las Cien Columnas, Parque Güell, Barcelona.

defectuosos que ya no quieren algunas fábricas, esto hace que sea una técnica económicamente más accesible, aunque el posicionamiento de cada pieza es un trabajo muy laborioso y que es recomendable que este hecho por profesionales para obtener un buen resultado. Por lo tanto hoy en día podríamos clasificarlo como Upcycling ya que le está dando una segunda vida a esos materiales considerados inútiles o defectuosos. Por ejemplo Gaudí en sus obras arquitectónicas usaba materiales de desecho de las fábricas de Pujol y Bausis, además de introducir también en sus obras fragmentos de platos, tazas, vasos...

Además esta técnica está considerada como uno de los máximos exponentes de la arquitectura modernista de Cataluña. Por lo tanto después de una visita a dichos monumentos, creció el interés en mí de utilizar fragmentos de platos como material para realizar mis obras. Se puede decir que en este trabajo se utiliza una técnica parecida pues en ocasiones también es necesario fragmentar las piezas para reducir su tamaño y que de este modo sean más fáciles de encajar entre ellas y adoptar formas curvas. Aunque en nuestro caso no se trata de un recubrimiento sino que las mismas piezas y el azar de las formas que han quedado al romperse son los que nos guían a la hora de crear los volúmenes de la escultura.

Alberto T. Estévez opina que es un gran error considerarlo un artista del siglo XIX pues alega que: ²⁶“Si se le considerase un arquitecto del siglo XIX, se le etiquetaría (limitada y equivocadamente) como modernista contrapuesto a moderno, y no como protomoderno fundador de la modernidad con toda autoridad.

4.2 Tendencia artística Kintsugi.

El Kintsugi se trata de una técnica tradicional japonesa que consiste en la restauración de piezas de cerámica quebradas. Se repara con una resina de laca que da el aspecto de metales macizos como es el oro, la plata o el platino. Los artesanos que realizaban estas reparaciones consideraban que las piezas antiguas eran mucho más valiosas que las nuevas, por este motivo reparaban las cerámicas rotas devolviéndoles su aspecto original y realzando el valor de estas piezas, pues cada reparación incrementa el valor de la pieza convirtiéndola en un objeto más hermoso debido a la historia y recuerdos que contiene en cada una de sus grietas.

Claramente se puede apreciar en nuestra obra la gran influencia del Kintsugi, puesto que el color de la unión de cada pieza de nuestra obra hace referencia a dicha técnica y a su planteamiento de convertir algo viejo en algo hermoso.



Imagen 34. Cerámica Kintsugi.

²⁶ Alberto T. Estévez, Gaudí, *Genios del Arte* .2006. p.12



Imagen 35. Obra de Charlotte Bailey.

Imagen 36. Detalle del bordado en oro.

En la actualidad la artista Británica Charlotte Bailey trabaja en unas obras escultóricas que hacen referencia a esta técnica tradicional. Se trata de una artista que en sus obras suele trabajar mucho con el bordado y el arte de coser. En su página web muestra la gran admiración que tiene por esta tendencia japonesa diciendo:

²⁷“I had been aware of this ancient and incredibly beautiful technique for some time (believing no craftsperson should ever limit the scope of their inspiration to their own material discipline or process) and have a huge respect for this process. It’s a rather beautiful ethos that seems so at odds with our modern Western ‘throwaway culture’ that seldom values the craft inherent in an object, or the significant and valuable social and cultural role of the piece. The metaphor for beautifying damage, of elevating a perceived flaw into something altogether more valuable, is something I also personally find very poignant”

Esta serie escultórica llamada *Kintsugi Vases* consiste en el recubrimiento con tela de piezas rotas de jarrones y vasos cerámicos, para luego ser reconstruidos en su forma inicial, siendo cosidas estas piezas recubiertas con hilo de oro. Se puede decir que utiliza una especie de hibridación entre una técnica de bordado como es el zurcido y la técnica del kintsugi. Los tejidos son elegidos concienzudamente según el tipo de cerámica que se va a reconstruir, suele predominar las tonalidades azules y blancas. Claramente son piezas que pierden totalmente su funcionalidad pero que pasan a convertirse en preciosas esculturas.

4.3 Rebecca Chaperon.

Rebecca Chaperon nació en Inglaterra en 1978. Se graduó en el 2002 en Bellas Artes en la Universidad Emily Carr de Vancouver. Se trata de una artista muy activa en la actualidad, puesto que siempre está en constante creación de nuevas obras y experimentación de nuevas técnicas.

²⁷ <https://hangingbyathreadembroidery.wordpress.com/2016/06/02/kintsugi-vases/> (Consultado el 20/06/2016)

(Hace tiempo que estoy al tanto de esta técnica antigua e increíblemente bella (ya que creo que ningún artesano debe limitar el campo de su inspiración únicamente a su propio material, disciplina o procedimiento) y tengo un profundo respeto por este procedimiento. Es una mentalidad que choca con la cultura moderna occidental del “usar y tirar”, una cultura que pocas veces valora el trabajo que hay detrás de un objeto o el rol social o cultural que juega una pieza. La metáfora de embellecer los daños, o elevar un marcado defecto en algo más valioso, es algo que personalmente encuentro muy conmovedor.)



Imagen 37. Serie de *Cristales* de Rebecca Chaperon.

Tiene un estudio en el área de Mount Pleasant en Vancouver donde suele pasar la mayoría de su tiempo creando sus pinturas. Sus trabajos suelen ser acrílicos que representan paisajes o lugares con imágenes surrealistas. También tiene una serie de acrílicos sobre papel que trata de cristales abstractos, los cuales tienen un gran atractivo cromático y son piezas muy interesantes.

Este trabajo de acrílicos me llamó especialmente la atención, por sus formas abstractas de cristales. Encontré en los planos de cada uno de esos cristales una pequeña relación con los planos que forman los trozos de platos en mis esculturas. Además la intervención de algunos planos totalmente opacos y uniformes, me inspiró para hacer una pequeña serie dentro de mi obra que tuviera algún trozo de plato de color oscuro que las diferenciara de las otras esculturas que son completamente blancas.

El trabajo de esta artista contemporánea se puede encontrar en la galería de arte Kimoto Gallery de Vancouver.

4.4 Kurt Pio.

Kurt Pio nació en Ciudad de Cabo, África del sur, en 1977. Se graduó en Diseño de interiores en la Universidad de Cabo Peninsular de tecnología. Poco después se puso como ayudante del editor de decoraciones de VISI Magazine. Realizó un curso de sombreros en el 2008. Por lo tanto sus obras artísticas van desde la creación de su propia marca de sombreros hasta la realización de preciosas obras pictóricas, pasando también por el grabado y alguna escultura. Aunque en la actualidad se dedica a tiempo completo a realizar obras plásticas.

Sus pinturas están teniendo un gran reconocimiento y promoción en los últimos años en el mundo del arte. Quedó finalista en el Spier Contemporáneo de 2010, fue seleccionado para exponer en la Feria de Arte de 2013 en Johannesburgo, y es nombrado en muchas revistas de diseño de interiores y moda como por ejemplo Maniac.

Es un artista que ha experimentado con muchos temas y técnicas distintos en el campo del arte visual. Aunque el autor asegura que el impulso a realizar ciertas obras lo encuentra en el entorno que le rodea. Se trata de un pintor con una gran sensibilidad al color, cosa que podemos ver en su serie *Diamonds*. Esta serie consiste en fragmentos de diamantes y gemas. Se trata de acrílicos sobre lienzo. Y el cromatismo que contienen dichas piezas es extraordinario, es como tener un diamante real colgado en la pared.



Imagen 38. Obra de la serie *Diamonds* de Kurt Pio.

4.5 Jorge Oteiza.

Jorge Oteiza es considerado uno de los artistas clave en las vanguardias de los años cincuenta y uno de los artistas más importantes del siglo XX.

Este importante escultor Español, nació en Orio, País Vasco, en 1908. Provenía de una familia económicamente acomodada en aquellos tiempos, por lo tanto empezó a estudiar medicina, aunque en el tercer curso la dejaría para matricularse en la escuela de Artes y oficios. Por lo tanto nunca termino la carrera, pero una de las asignaturas que cursaría en esos años académicos, la asignatura de bioquímica, le creó inquietud e interés por la escultura, tras varias experimentaciones acabaría denominando este concepto como “Biología del espacio”.

Al comienzo de los años cuarenta empieza a mostrar interés por la participación del vacío en sus obras y empieza a experimentar con el volumen de sus obras y a introducir huecos en sus esculturas. Esto hace que sus obras vayan adoptando cada vez más un carácter místico y excéntrico. Precisamente por esto lo considero uno de los referentes de mi trabajo por sus formas huecas que revelan el vacío.

Se puede decir que en los años cincuenta es cuando su carrera artística estaba en su periodo de mayor esplendor. Durante este periodo decidió abandonar totalmente la figuración, centrándose de este modo en un tipo de escultura entre la cual la materia y el vacío estuviesen en constante dialogo. En algunas obras el objeto quedaba prácticamente desmaterializado por completo, de este modo realzaba el espacio que Oteiza consideraba metafísico y espiritual. Por ejemplo series como *Caja Vacías* o *Caja Metafísicas* y *Desocupación de la esfera*.

Podríamos decir que las obras de este escultor son la reconstrucción constante de la subjetividad de el mismo, pues su pensamiento se basa en la idea de que la obra no es el objetivo final del arte, sino que dicho objetivo es culturizar a un artista en las labores u conocimientos artísticos convirtiéndolo en una persona educada desde el arte y preparada para intervenir directamente sobre la sociedad del momento.

Su arte y su pedagogía fueron inspiradoras para crear nuevas generaciones de escultores, como es el caso de Txomin Badiola, quien actualmente tras siete años de trabajo ha publicado un catálogo de las obras de Jorge Oteiza llamado *Oteiza. Catálogo razonado de escultura*.

Tras muchos éxitos y después de haber dejado huella en la historia del arte de

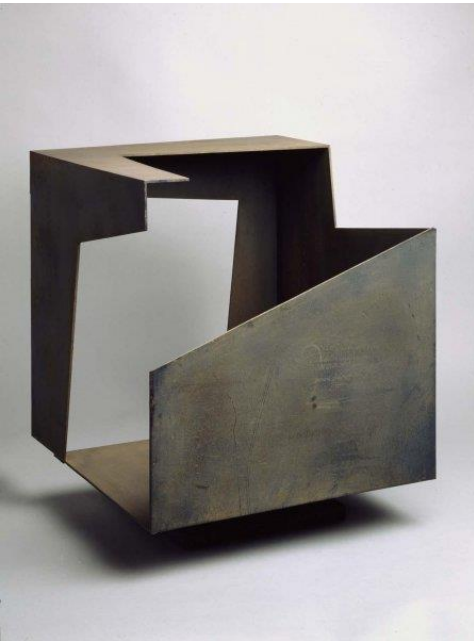


Imagen 39. Obra de Jorge Oteiza, 1958.

Imagen 40. Construcción Vacía de Jorge Oteiza, se encuentra en San Sebastián. 1957.

España y también a nivel mundial, murió en San Sebastián en el 2003.

5. Praxis, Obra personal: “Degustación Emplatada”.

Una vez ya expuesta la parte teórica, explicadas las fuentes de inspiración para desarrollar el proyecto y recopilada la información necesaria para su desarrollo, procederemos a exponer los pasos que realizamos para construir nuestra obra y las dificultades que nos hemos encontrado en algunas ocasiones.

En primer lugar empezamos a recopilar platos viejos, que iban a ser tirados a la basura, por estar rotos o simplemente por ser viejos y ya no estar a la moda. Una vez recolectados una gran cantidad de platos en desuso, procederemos a romperlos en trozos más pequeños para que sea más fácil ensamblarlos entre ellos.

Para romperlos hay que utilizar herramientas de protección para los ojos y las manos. Además para una mayor precaución utilizaremos un trapo viejo para cubrir el plato, así prevenimos que no salte ninguna pequeña astilla cortante. Fragmentaremos los platos en piezas con un martillo y ayudándonos de una espátula, cuya función es intentar hacer los cortes un poco más rectos, la usaremos a modo de cincel. Seguidamente lijaremos con una lija de papel gruesa los cantos, para que eso facilite el ensamblaje, además de este modo nos aseguramos que no nos cortaremos a la hora de coger las piezas o de cualquier descuido.

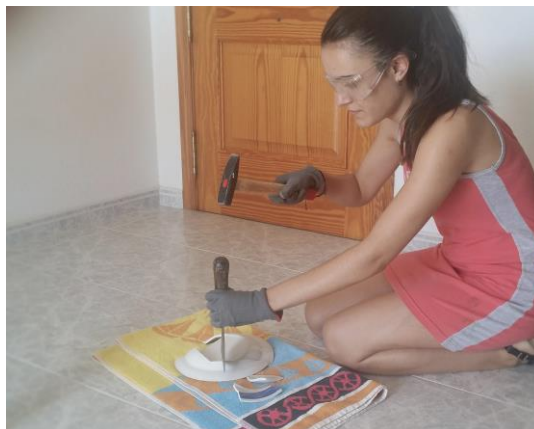


Imagen 41. Proceso de fragmentación de los platos.

Encontrar la forma adecuada para el montaje de las figuras y el material adecuado para que se adhirieran unas a otras fue una de las partes más costosas. Pues en primer lugar lo probamos a unirlo con mortero, pero obviamente las piezas son

tan pequeñas y el punto de unión entre ellas tan pequeños que manchábamos más las piezas que las pegábamos. En segundo lugar probamos a utilizar la técnica Tiffany²⁸, pero al ser los bordes de las piezas irregulares no pudimos conseguir un resultado satisfactorio. Intentar otras técnicas como las que se utilizan en las piezas kintsugi no era económicamente factible. Por lo tanto tras diversas pruebas decidimos ensamblar las piezas cerámicas con masilla blanca para rehacer juntas.

Las piezas se van uniendo según como vayan encajando mejor, por lo tanto se puede decir que la forma de la escultura es un poco formada al azar, ya que no elegimos las piezas que quedemos colocar premeditadamente, sino que nos dejamos llevar por su forma y por como encajan unas entre otras.

Una vez terminada la forma de la escultura, pintaremos con pintura acrílica metalizada el recubrimiento de juntas, haciendo referencia de este modo a las esculturas de la cultura kintsugi. Utilizaremos colores de metales importantes como es el oro, la plata y el cobre.

Además podríamos decir que este trabajo se puede dividir en tres grupos diferentes de esculturas.

Por un lado tenemos las esculturas que tienen las juntas de color oro, pues son esculturas macizas y utilizamos solo platos que tuvieran una mayor parte de pigmentación blanca. Son piezas más puras y místicas.



Imagen 42. Serie de esculturas de oro.

²⁸ Técnica Tiffany: esta técnica se aplica sobre todo a la confección de las vidrieras. Consiste en una lámina adhesiva de cobre que se coloca en el borde del cristal. Una vez todos los bordes recubiertos de cobre son soldados con estaño.

Por otro lado tenemos las que sus juntas son de una tonalidad plateada, estas se caracterizan por tener una o dos piezas de color oscuro y el resto blancas. En esta pequeña serie se realza que en lo diferente también tiene belleza, que aunque ese fragmento no sea de la misma tonalidad que el resto encaja perfectamente con los demás.

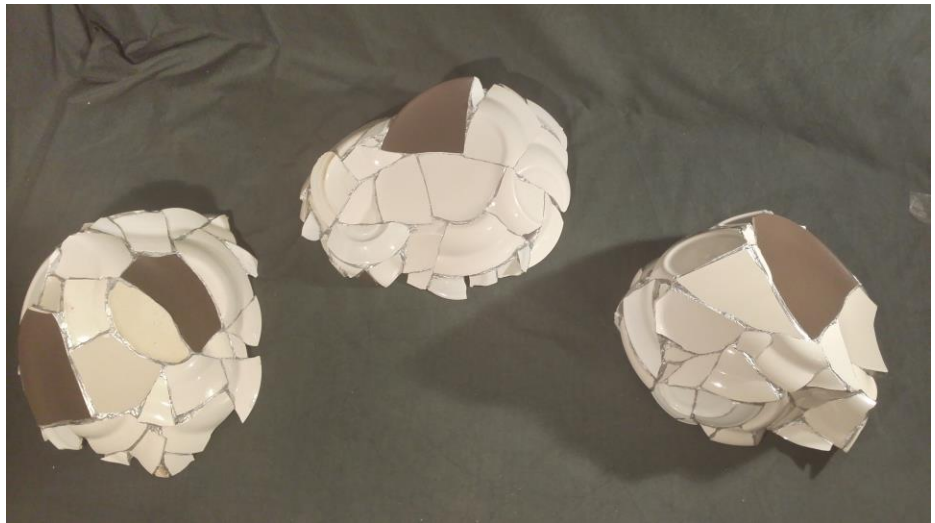


Imagen 43. Serie de esculturas de plata.

Por ultimo tenemos la pequeña serie que hace referencia a la importancia del vacío, pues estas esculturas entre pieza y pieza dejan huecos por donde sale la luz de su interior y permiten entrever por sus huecos que las esculturas están vacías por dentro. Éstas tienen la unión de los fragmentos cerámicos de color cobre.



Imagen 44. Serie de esculturas de cobre.

Para adecuar la presentación de nuestro trabajo al término “Degustación emplataada”, el cual aparece mencionado en el título del proyecto, realizaremos unas cianotipias en un tamaño 100x70 que serán ubicados como escenografía debajo de las esculturas a modo de mantel, simbolizando que la mesa esta puesta. Estas cianotipias contendrán sombras de fragmentos cerámicos. Los mismos trozos de platos que forman las esculturas que postraremos encima de estas cianotipias. Esto creara un vínculo entre escultura y mantel, dándole armonía al conjunto de ambos elementos. Por otra parte el color azul habitual de la cianotipia pretende romper con el color neutro de la cerámica. También se intenta crear un contraste entre la opacidad de la cerámica y el translucido del papel, ya que dichos manteles están hechos de papel vegetal. Este tipo de papel nos ha causado algunos problemas ya que es tan fino que al pasarlo por el agua se rompía con mucha facilidad. Después de muchas pruebas fallidas descubrimos la forma cuidadosa y adecuada de hacerlo.

Además podemos decir que estos soportes de papel es un modo de unión entre las distintas mini series en que se pueden separar las esculturas, haciendo que todas formen parte de un mismo proyecto común.



Imagen 45. Mantel de papel vegetal 1.



Imagen 46. Mantel de papel vegetal 2.



Imagen 47. Mantel de papel vegetal 3.

6. Conclusión.

Finalizando el proyecto y a modo de conclusión vamos a hacer una revisión de los objetivos planteados al principio.

En primer lugar hemos aprendido a realizar presentaciones y proyectos de una forma adecuada y más ordenada. Además se han interiorizado en el presente proyecto conocimientos extraídos de cómo hacer una obra gráfica, en este caso una obra vinculada a la escultura.

Estas esculturas han sido creadas con material reciclado, dándole poder y calidad artística a estos productos aparentemente muertos, profundizado de este modo en la idea de reutilización de los materiales en desuso, cumpliendo con dos de nuestros objetivos.

Desmaterializando el objeto y volviéndolo a construir pero con formas y volúmenes distintos hemos conseguido desvincular la función utilitaria de los objetos. Además mediante esta práctica hemos experimentado con la cerámica, conociendo sus propiedades. Cosa que nos causó algunas dificultades con su ensamblaje y con la realización de los volúmenes, pues estos han sido creados de forma azarosa porque las piezas son muy poco moldeables. También surgieron problemas con los manteles pues el papel vegetal es muy frágil y se rompe con facilidad. Así pues hemos conseguido llegar a la solución teniendo en cuenta que cada material responde a la utilización de diferentes técnicas que he podido experimentar y aprender.

En el trascurso del proyecto me he ido dando cuenta de que el mundo está muy poco interesado en el reciclaje y la preservación del planeta. Aunque hoy en día hay empresas que se dedican únicamente al reciclaje, la población ignora su existencia porque no son suficientemente publicitadas. Está claro que algunos no les interesa que estas compañías tengan popularidad, puesto que sus comercios se verían afectados y reducirían las ventas de sus productos fabricados con materia prima. Además que sus métodos de trabajo reducen la dependencia del petróleo ya que no necesitan tanta energía. Por lo tanto debemos ser nosotros mismos quien les demos renombre a estas industrias y a su forma de trabajo. Yo hago un llamamiento a artistas emergentes como es mi caso para utilizar y promover técnicas artísticas que tengan que ver con el reciclaje o suprareciclaje.

Definitivamente con este trabajo quería hacer un guiño a esas artes antiguas como es el caso de kintsugi o no tan antiguas como el upcycling que nos recuerda que los objetos pueden tener más de una vida y que en las grietas y los elementos

rotos también se puede encontrar belleza. Pues los objetos que ya son viejos y están usados siempre conllevan una historia y unos recuerdos en su interior, recuerdos que muchas veces nos hacen sonreír y revivir momentos hermosos que vivimos en el pasado. En cambio los objetos nuevos aun no tienen historias, no tienen anécdotas, no tienen ese vínculo afectivo que solemos crear con los objetos que han formado parte de nuestro pasado.

Para finalizar, con esta obra que hemos propuesto pretendemos hacer una concienciación social sobre el consumismo y empezar a apreciar más los objetos reciclados desde una perspectiva artística. De esta manera reconvertir lo antiguo en algo nuevo irrumpiendo en su función utilitaria así podemos decir que nos desligamos de las modas y las tendencias y creamos algo que a priori no parece tener ninguna función porque es considerado un desecho inútil.

7. Bibliografía.

BosqueArte, *BosqueArte: Al bosque a encontrarte* [Consultado el 22/06/2016]
Disponible en: <<http://bosquearteweb.esy.es/>>

Bailey, C., Kintsugi Vases, En: *Hanging by a thread*, 2016 [Consultado el 20/6/2016] Disponible en:<
<https://hangingbyathreadembroidery.wordpress.com/2016/06/02/kintsugi-vases/>>

Canillada, A. *Cerámica: Origen, Evolución y Técnica*. Castellón: Universitat per a Majors Vilafranca, Seu dels Ports: Universitat Jaume I, 2007.

Chaperon, R., Tesseract (crystals), En: *Rebecca Chaperon*[Consultado el 22/6/2016]
Disponible en : < <http://www.thechaperon.ca/>>

Celina, M., *Recubrimiento de Superficies Arquitectónicas con Piezas Cerámica*. [Tesis Doctoral]. Barcelona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura U.P.C. 2010.

Che Monsieur, M., Michel Chez Monsieur: La cuna de la moda reciclada de Marrakech. [Consultado el 4/07/2016] Disponible en : < <http://www.marrakech-riad.co.uk/2014/09/chez-monsieur-michelin-the-home-of-recycled-fashion-in-marrakech/>>

Clean 50, *Terracycle Inc: Cigarette butt Recycling*, [Consultado el 26/08/16]
Disponible en : < <http://clean50.com/project/terracycle-inc-cigarette-butt-recycling/>>

Costa,P., *Impermanencia: Presencia e inmaterialidad*. [Trabajo Final de Grado]. Valencia: Universitat Politècnica de Valencia.2015.

De la Cuadra, C. Desmaterialización. En: Matia, P. (et. al.)*Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Madrid: Ediciones Akal, S. A, 2009.

Departamento de Cultura i Servei de Publicacions.*La cerámica en L'obra de Gaudí*. [Catalogo] Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. 2002.

Estévez, A.T. *Gaudí* , Genios del Arte. Madrid: Susaeta.2006.

Fundación Museo, *Jorge Oteiza*, [Consultado el 25/06/2016] Disponible en:
<<http://www.museooteiza.org> >

Gomez.G., *Topologia y Deconstrucción en el arte: Reconfiguraciones del espacio del museo*. Calle 14.

Lippard, L., *Seis Años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*, Traducida por Rodriguez, M. L., Madrid: Ediciones Akal. S. A. 2004

McDonogh, W.; Braungart, M. *Cradle to Cradle: Remeaking the way we make thing*. Nueva York: Farra, Straus and Giroux. 2002.

Pio, K., *Diamonds*, En: *Kurt Pio* [Consultado 23/6/2016] Disponible en: <
<http://www.kurtpio.co.za/> >

Pijon,J. *Summas Artis*, Historia General del Arte IV, Arte Griego. Madrid: Espesa Calpe. 1999

Quintans, C. Trencadís.Gaudí, En: *Arquitectura tecnología y construcción*. Editado por: Tectónica-Online. 2011 [Consultado el 5/6/2016] Disponible en:
<<http://tectonicablog.com/?p=35430> >

Riviere, J.R. *Summas Artis*, Historia General del Arte XX, Arte de la China. Madrid: Espesa Calpe.1996

Sevillano, E., Bienvenido al “Upcycling”. En: *El País*. Madrid: Ediciones EL Pais S.L. ,2011.[Consultado20/1/16] Disponible en :
<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/11/23/actualidad/1322002812_850215.html>

TerraCycle, *Recicla todo en TerraCycle*, [Consultado el 6/5/2016] Disponible en:
<www.terracycle.es/>

Tomas, A., Workshop: Reworks-Upcycling and Exhibition: Green-Trees. Valencia, 2015.

Tomas, A., *BosqueArte: "Un bosque en expansión grafica"*. Valencia, 2015

Tse, L. *Tao te ching*, Editado por Antonov, V., Traducido por Teplyy, A., Canda : New Atlanteans ,2008.

Real Academia Española, *Real Academia Española*, Madrid [Consultado el 15/12/2015] Disponible en: <<http://www.rae.es/>>

8. Índice de Imágenes.

Imagen 1. Detalle de las esculturas de la serie de plata.....	7
Imagen 2. Detalle de las esculturas de la serie de oro.....	7
Imagen 3. Detalle de las esculturas de la serie de cobre.....	7
Imagen 4. Cartel de la exposición.....	8
Imagen 5. Exposición <i>AdentrArte en el Bosque Ilustrado</i>	8
Imagen 6. Exposición <i>AdentrArte en el Bosque Ilustrado</i>	8
Imagen 7. Proceso de pintado de las juntas de las esculturas.....	9
Imagen 8. Fragmento de escultura de la serie de bronce con luz.....	10
Imagen 9. Fragmento de escultura de la serie de bronce sin luz.....	11
Imagen 10. Proceso de revelado de cianotipias.....	11
Imagen 11. Cuatro vasijas de cerámica cordada procedentes del Norte de Europa III milenio a.C.....	12
Imagen 12. <i>Lékytosático</i> de fondo blanco (450-440 a.C) atribuido al Pintor de Atenas. Metropolitan Museum.....	12
Imagen 13. Vaso de vino Griego, decorado con temas dionisiacos, data del siglo VI a.C.....	13
Imagen 14. Jarron dinastía Sung.....	14

Imagen 15. Plato dinastía Sung.....	14
Imagen 16. Museo de los Guerreros de Terracota ya caballeros de Qin Shi Huang.....	15
Imagen 17. Panorámica de los Guerreros de Terracota.....	15
Imagen 18. Capa militar, reconvertible en tienda de campaña, intervenida con técnicas de expansión múltiple Exposición <i>AdentrArte en el Bosque Ilustrado</i> . 2015.....	16
Imagen 19. Libro <i>Cradle to Cradle: Remaking the way we make things</i>	17
Imagen 20. Lámpara y cortina hecha de botellas.....	17
Imagen 21. Sombrero y vestido hecho con neumáticos por Michel Che Monsieur.....	18
Imagen 22. <i>La Rueda de Bicicleta</i> , Ready-Make de Marcel Duchamp.....	18
Imagen 23. Logo de la empresa TerraCycle.....	19
Imagen 24. Mochila con envases reciclados de Honest Kids.....	20
Imagen 25. Posa vasos hecho de placas de circuitos reutilizados.....	20
Imagen 26. Panel de corchos hechos con corchos de vino suprareciclados.....	20
Imagen 27. Proyecto Bic asociación Española terraCycle.....	21
Imagen 28. Utensilios de escritura que se pueden reciclar y los que no.....	21
Imagen 29. <i>La fuente</i> de Marcel Duchamp. 1917.....	23
Imagen 30. <i>Red Slate Line</i> , Richard Long. 1986.....	23
Imagen 31. <i>Casa Batllo</i> , Antonio Gaudí.....	24
Imagen 32. Dragon del Parque Güell, Barcelona.....	24
Imagen 33. Sala de las Cien Columnas, Parque Güell, Barcelona.....	25
Imagen 34. Cerámica Kintsugi.....	25

Imagen 35. Obra de Charlotte Bailey.....	26
Imagen 36. Detalle del bordado en oro.....	26
Imagen 37. Serie de <i>Cristales</i> de Rebecca Chaperon.....	27
Imagen 39. Obra de Jorge Oteiza, 1958.....	28
Imagen 40. Construcción Vacía de Jorge Oteiza, se encuentra en San Sebastian.1957.....	28
Imagen 41. Proceso de fragmentación de los platos.....	29
Imagen 42. Serie de esculturas de oro.....	30
Imagen 43. Serie de esculturas de plata.....	31
Imagen 44. Serie de esculturas de cobre.....	31
Imagen 45. Mantel de papel vegetal 1.....	32
Imagen 46. Mantel de papel vegetal 2.....	32
Imagen 47. Mantel de papel vegetal 3.....	32